

L'APPORT DES
PEINTRES
CANADIENS
À L'ILLUSTRATION
DU LIVRE
JUSQU'EN 1916

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

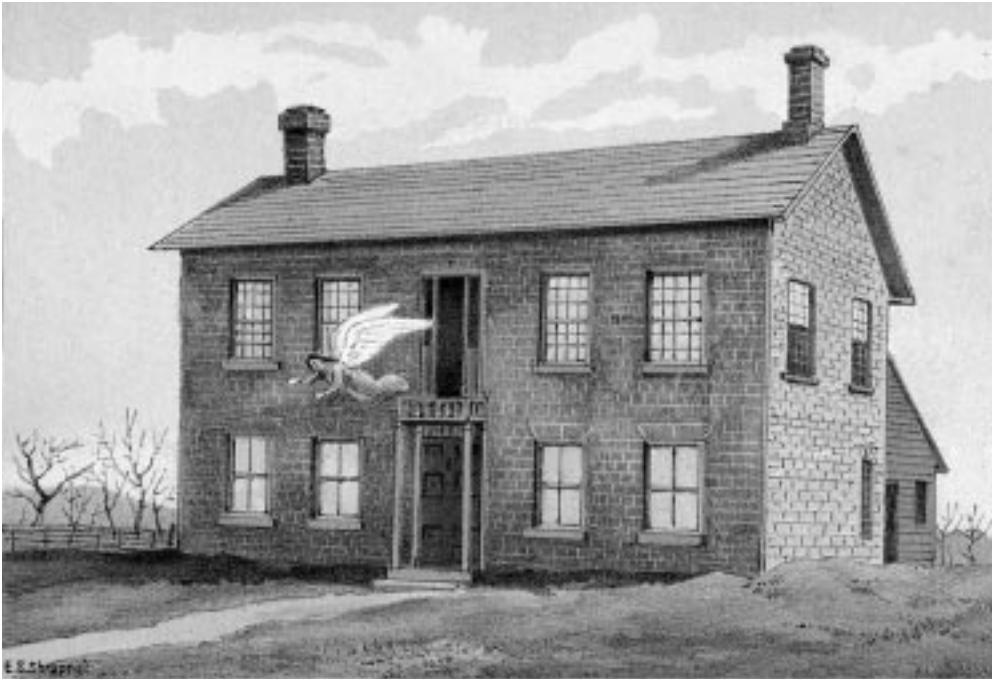
14 JANVIER - 24 AVRIL 2004

« Les illustrations que nous produisions à l'atelier dans un but lucratif devaient se conformer aux procédés contraignants qui caractérisent les débuts de la photogravure. Si ce mode d'impression connaissait des progrès rapides et assurés, nos employeurs continuaient à nous limiter à une technique primitive. Bien entendu, nous aspirions à gagner plus de liberté et de souplesse en matière d'exécution. » Charles William Jefferys

À compter de la seconde moitié du XIXe siècle, la technique la plus courante pour reproduire des illustrations de livres est celle de la gravure sur bois de bout. Dans *A Tale of the Sea* (n° 1), fruit d'une collaboration entre quatre membres de l'éphémère Society of Canadian Artists, Henry Sandham est le seul à s'improviser à la fois dessinateur et graveur. Les compétences que Sandham cumulera dans l'art du dessin et de la gravure s'avéreront utiles tout au long de sa carrière. Si peu d'artistes gravent leurs propres illustrations à cette époque, leur succès dépend toutefois de leur aptitude à reconnaître ce qu'un graveur est en mesure de reproduire. Le peintre Lucius O'Brien, nommé à la présidence de l'Académie royale des arts du Canada, possède cette faculté. Il coordonne le travail d'illustration de plusieurs artistes pour *Picturesque Canada* (n° 2). O'Brien fournit plusieurs de ses dessins au projet mais la pénurie d'artistes canadiens d'expérience l'oblige à faire appel à des Américains, ce qui n'est pas sans provoquer des remous dans certains milieux. Parfois, l'ensemble des techniques illustratives banalise l'apport de l'artiste. Ainsi, les illustrations d'Henry Sandham pour *Siberia and the Exile System* (n° 5) publié à New York, sont retravaillées à partir de photographies existantes et nécessitent l'appui d'un graveur. Sandham n'est en fait qu'un acteur parmi d'autres dans le processus visant à rendre l'image sur support papier.

Les innovations technologiques qui jalonnent les années 1880 mettent les illustrateurs au défi. En 1883, l'artiste William Brymner exécute des dessins au trait plutôt élémentaires pour *Shanty, Forest and River Life in the Backwoods of Canada* (n° 6). Seize ans plus tard, ses illustrations en demi-teintes pour le roman *Bonhomme* (n° 7) dégagent beaucoup plus de liberté et d'aisance. La même année, une collaboration inusitée entre le peintre québécois Ozias Leduc et son ami romancier Ernest Choquette voit le jour : *Claude Paysan* (n° 8) repose en effet sur la création simultanée du texte et de l'image. La plupart des illustrations de Leduc sont empreintes de la même sensibilité particulière que sa peinture.

Au début des années 1890 s'amorce un nouveau virage qui, parallèlement aux avancées technologiques, favorise la présentation graphique du livre lui-même plutôt que l'illustration comme telle. En 1892, une exposition d'illustrations originales de l'artiste britannique Walter Crane est organisée à Montréal. L'avant-propos du catalogue de l'exposition porte un regard critique sur le style illustratif des années 1860 que Crane qualifie de « facile, rudimentaire et plutôt méchant », recommandant à la place « des contours solides et bien définis, au pinceau ou à la plume, et des aplats vivement colorés ». *The Last Ride Together* (nos 10, 11) met en contraste la démarche de la graphiste américaine Margaret Armstrong et celle plus classique du prolifique artiste et illustrateur canadien Frederick Simpson Coburn.

L'intégration progressive de l'élément pictural au texte s'observe plus particulièrement dans les illustrations (ou « ornements ») réalisées par George A. Reid dans *Away from Newspaperdom* (n° 16) et dans celles d'Alfred Howard pour un ouvrage de poésie de Duncan Campbell Scott, *Via Borealis* (n° 17). Howard, figure représentative d'une nouvelle génération d'artistes graphistes qui ont recours à des techniques variées comme l'enluminure et le papier peint, expose avec la Toronto Art Students' League, qui publie un calendrier annuel entre 1893 et 1904 (n° 18). Robert Holmes participe également aux expositions organisées par ce collectif; les illustrations qui illuminent *Rambles of a Canadian Naturalist* (n° 19) évoquent des japonaiseries.

Au début du XXe siècle, l'art de l'illustration au Canada hérite d'un autre courant stylistique qui privilégie cette fois la représentation de scènes historiques. *A Daughter of New France* (n° 20) contient plusieurs illustrations de ce genre exécutées par des artistes mentionnés précédemment, dont William Brymner et George Reid, de même que celles d'un jeune peintre, Charles W. Jefferys, qui fera de l'histoire canadienne son sujet de prédilection. Il semble que l'œuvre originale de Brymner ait d'abord été destinée à animer la surface d'un mur et que l'art officiel de la peinture murale à caractère historique ait inspiré également les deux autres artistes. D'ailleurs les reconstitutions historiques de Jefferys ornent toujours les murs du Château Laurier à Ottawa.

J.E.H MacDonald, l'artiste du Groupe des Sept qui s'est le plus investi dans la création graphique, fait l'éloge des illustrations d'Alfred Howard pour *Via Borealis*. En fait, tous les membres du Groupe ainsi que leur mentor Tom Thomson vont s'intéresser à un moment ou à un autre à l'illustration ou à la conception graphique de livres. En 1909, les superbes esquisses à l'huile de Lawren Harris qui ponctuent *Going Down from Jerusalem* (n° 21) sont considérées comme des œuvres d'art à part entière, n'entretenant aucun lien direct avec la conception esthétique dudit ouvrage.

Jonathan Franklin,

Chef, Gestion des collections et des banques de données, Bibliothèque

Liste des ouvrages

Tous ces ouvrages font partie de la Collection des livres rares de la Bibliothèque du Musée des beaux-arts du Canada. La liste a été composée d'après le nom des illustrateurs.

- 1. Adolphe Vogt 1843-1871**
John Fraser (Cousin Sandy), *A Tale of the Sea, and Other Poems*, illustré par O.R. Jacobi, H. Sandham, A. Vogt [et] W.L. Fraser, de la Society of Canadian Artists, Montréal, Dawson Brothers, 1870
- 2. Lucius Richard O'Brien 1832-1899**
George Monro Grant, *Picturesque Canada: The Country as It Was and Is*, textes choisis par George Monro Grant [...], illustrations sous la supervision de L.R. O'Brien [...] comprenant plus de 500 gravures sur bois, Toronto, Belden Bros., 1882
- 3. Charlotte Mount Brock Schreiber 1834-1922**
Sabine Baring-Gould, *Now the Day Is Over*, dessin par Mme Schreiber, gravure par M. Brigden, Toronto, Hart & Rawlinson, 1881
- 4. Henry Sandham 1842-1910**
Dean Sage, *The Ristigouche and Its Salmon Fishing*, with a Chapter on Angling Literature, Édimbourg, David Douglas, 1888
- 5. Henry Sandham 1842-1910**
George Kennan, *Siberia and the Exile System*, New York, Century, 1891
- 6. William Brymner 1855-1925**
Joshua Fraser, *Shanty, Forest and River Life in the Backwoods of Canada*, par l'auteur de *Three Months Among the Moose*, Montréal, J. Lovell & Sons, 1883
- 7. William Brymner 1855-1925**
Henry Cecil Walsh, *Bonhomme: French-Canadian Stories and Sketches*, comprenant 12 illustrations de William Brymner, ARC, Toronto, W. Briggs, 1899

- 8. Ozias Leduc** 1864–1955
Ernest Choquette, *Claude Paysan*, illustrations par Leduc, gravure de la Compagnie Bishop, Montréal, Compagnie d'imprimerie et de gravures Bishop, 1899
- 9. Ozias Leduc** 1864–1955
Pamphile Lemay, *Contes vrais*, 2e édition, revue et augmentée, Montréal, Librairie Beauchemin, 1907
- 10, 11. Frederick Simpson Coburn** 1871–1960
Robert Browning, *The Last Ride Together*, illustrations de Frederick Simpson Coburn, New York, Putnam, 1906
- 12. Frederick Simpson Coburn** 1871–1960
Edgar Allan Poe, *Complete Works*, conçu et présenté en ordre chronologique en fonction du texte standard, comprenant certains ajouts et une introduction critique réalisée par Charles F. Richardson, illustré par Frederick Simpson Coburn, New York, Putnam; Londres, Knickerbocker Press, 1902
- 13. Frederick Simpson Coburn** 1871–1960
Charles Dickens, *The Chimes*, illustré par Frederick Simpson Coburn, New York et Londres, G.P. Putnam's Sons, 1911
- 14. John Sloan Gordon** 1868–1940
William Douw Lighthall, *The Master of Life: A Romance of the Five Nations and of Prehistoric Montreal*, Toronto, Musson, 1908
- 15. Edward Scrope Shrapnel** décédé en 1920
Thomas Conant, *Upper Canada Sketches*, Toronto, W. Briggs, 1898
- 16. George Agnew Reid** 1860–1947
Bernard McEvoy, *Away from Newspaperdom, and Other Poems*, ornements par G.A. Reid, Toronto, G.N. Morang, 1897
- 17. Alfred Harold Howard** 1854–1916
Duncan Campbell Scott, *Via Borealis*, ornements par A.H. Howard, ARC, Toronto, Wm Tyrrell, 1906
- 18. Charles William Jefferys** 1869–1951
19 hundred & 2. A Calendar with Drawings by the Toronto Art League Illustrating Some Canadian Sports & Pastimes, Toronto, Toronto Art Students' League, 1903
- 19. Robert Holmes** 1861–1930
Samuel Thomas Wood, *Rambles of a Canadian Naturalist*, illustrations en couleur de Robert Holmes, en-têtes décoratifs par des étudiants de l'Ontario College of Art, Londres, J.M. Dent & Sons, Limited, 1916
- 20. William Brymner** 1855–1925
Sir Arthur George Doughty, *A Daughter of New France: Being a Story of the Life and Times of Magdelaine de Verchères, 1665-1692*, frontispice réalisé par S. A. R. la princesse Patricia et autres illustrations en couleur par MM. Gerald S. Hayward, William Brymner, [...] C.W. Jefferys et G.A. Reid, Ottawa, Mortimer Press, 1916
- 21. Lawren Harris** 1885–1970
Norman Duncan, *Going Down from Jerusalem: The Narrative of a Sentimental Traveller*, illustrations de Lawren S. Harris, New York et Londres, Harper & Brothers, 1909

Edward Scrope Shrapnel, *Sarah Terwilligar's Attempt to Fly to Heaven. The World to Come to An End [La tentative de Sarah Terwilligar de monter au Ciel. La fin du monde approche]*, illustration tirée de *Upper Canada Sketches*, 1898, p. 220.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES, EXPOSITION N° 16

ISSN 1481-2061

© Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, 2004

Musée des beaux-arts National Gallery
du Canada of Canada

IMPRIMÉ AU CANADA

380, promenade Sussex, C.P. 427, Succursale A
Ottawa (Ontario) K1N 9N4

Canada